

▲ Souvenirs mexicanos de la marca Famosísima

◆ LO INDÍGENA ◆

en el diseño textil

Alejandra Medina

Restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM)

El diseño textil en México está profundamente relacionado con lo tradicional, folklórico e indígena y resulta casi imposible desconectar estos conceptos dado que son parte de nuestra identidad.

Los diseños en los textiles indígenas son un reflejo de lo que el artesano vive, come, respire y sueña. Cuando esos diseños son replicados por su familia y posteriormente por su comunidad se transforman en algo más grande: se vuelven legado y tradición.

EL PLAGIO

En los últimos años nos hemos enterado de varios casos de plagio de diseños y motivos tradicionales por parte de grandes transnacionales y reconocidos diseñadores, cabe mencionar que diseñadores y empresas nacionales también realizan plagio, pero no enfrentan las mismas consecuencias. Sin ahondar en la legitimidad del hecho, es necesario resaltar la gran diferencia que existe entre la concepción y confección de un objeto artesanal y una copia producida en masa.

En primer lugar, podríamos decir que el textil artesanal posee un alma; el artesano adaptó los elementos que tenía a su alcance para poder crearlo, fabricó herramientas específicas para realizar esta labor y plasmó parte de su forma de ver la vida en los colores y motivos que utilizó. Y va más allá de esto, los textiles casi cobran vida cuando nos cuentan las historias y el significado tramados en ellos. Muchos artesanos aún conservan procesos desarrollados desde la época prehispánica, éstos, junto con las formas, son una herencia invaluable de su comunidad y el reflejo de sus ideologías.

Ahora podemos encontrar los diseños de un huipil de boda en una blusa producida por millares en una fábrica del otro lado del mundo, o los tenangos impresos en tazas para café como artículos promocionales de grandes trasnacionales. Sin embargo, no es lo más grave, también la industria nacional copia este tipo de diseños como prueba de *identidad mexicana* o a cualquier objeto sin saber el significado ni dar crédito a sus creadores originales.

Por otra parte, muchos proyectos han encontrado en los artesanos mano de obra especializada y trabajo creativo a precios ridículamente bajos, y es que hay una línea muy delgada entre la colaboración y la maquila.

LA COLABORACIÓN

No todo lo que sucede en el intercambio entre los artesanos y la industria es injusto, muchas veces también se han mejorado los procesos y materiales, se han perfeccionado las técnicas y optimizado recursos.

Algunos diseñadores y empresas se involucran completamente en la elaboración y aprenden las bases del diseño en cuestión para aportar sus conocimientos técnicos, nuevos canales de venta y distribución. Y algo muy importante, contribuyen a que los artesanos obtengan el pago adecuado

por su trabajo; pero esto no es suficiente, más allá de que los artesanos necesiten de un aliado, es urgente que se les dé el crédito y que se trate con respeto a los creadores, a la cultura y al significado de su obra; parte importante de este trabajo es responsabilidad de los legisladores y por supuesto de los consumidores.

OTRAS FORMAS

Así como los textiles de Oaxaca y las grecas de los edificios en Mitla tienen un claro vínculo, hay nuevos proyectos que han encontrado la inspiración en piezas prehispánicas para desarrollar textiles. Algo que no es nuevo, los sitios arqueológicos y museos siempre han estado llenos de recuerdos con estampados de la Piedra del Sol o, como lo conocemos más comúnmente, *El Calendario Azteca*, al igual que interpretaciones de Quetzalcóatl o la grandiosa

▼
Tote bag
Olmeca
Fotografía:
Materia Mexa

▲ Pañaleros Códice Azteca Venado. Fotografía: Materia Mexa

▲ Bolsa de máscaras prehispánicas diseñada por la marca Famosísima

Coyolxauhqui. No es entonces casualidad que estos proyectos se hayan popularizado, junto con una renovada predilección por las culturas prehispánicas, es así como está ocurriendo un movimiento que comprende todas las disciplinas, una de las más visibles es el Nuevo Muralismo Mexicano, encabezado por artistas como Saner y Seher. También han surgido nuevas editoriales como Fundación Cultural Armella Spitalier que se especializa en libros para niños con temática del mundo mesoamericano.

Retomando el tema del diseño textil, es quizás lo que más ha tardado en apropiarse nuevamente de estos motivos sin la necesidad de copiar textiles tradicionales. Dos ejemplos de este nuevo movimiento en los textiles son el proyecto *Materia Mexa* y *Famosísima*. El primero se inspira en las piezas más representativas de las culturas mesoamericanas para crear bellos bordados en sus prendas, los cuales no requieren más que de líneas trazadas de manera sensible e ingeniosa para mostrarnos la pieza arqueológica a la que aluden. El segundo se apoya de la ilustración para crear estampados que traen a la vida piezas arqueológicas impresas a todo color sobre superficies tan variadas, como frazadas y bolsas de mano que pretenden ser más que un recuerdo de nuestro país.

Como conclusión, debe haber un impulso más grande por hacer textiles 100% mexicanos; es necesario que los diseñadores y la industria empiecen a fomentar el diseño local. Lejos de copiar textiles ya existentes, debemos crear nuevos textiles que sean mexicanos, porque se inspiran en la arquitectura, la historia o la biodiversidad, y no porque repliquen trabajo y legado de otros. 🔄